

우리나라 지하철 벽화에 나타난 Illustration에 관한 연구

A study on the Illustration of the Korean subway murals

김영희 (Young-Hee Kim)

시립인천전문대학 산업디자인과

정성득(Sung-Duk Chung)

계명대학교 대학원

1. 서론

- 1-1. 연구 목적
- 1-2. 연구 범위 및 방법

2. 이론적 배경

- 2-1. 일러스트레이션의 개념
- 2-2. 지하철 미술의 발생
- 2-3. 지하철 벽화의 기능
- 2-4. 지하철 벽화의 특성

3. 지하철 벽화에 나타난 일러스트레이션 연구

- 3-1. 외국의 사례
- 3-2. 국내의 사례
- 3-3. 비교 분석
- 3-4. 문제점 및 개선 방안

4. 결론

참고문헌

(要約)

26년이란 지하철의 역사를 가진 우리나라는 기술적인 측면에서는 선진국에 비해 뒤지지 않지만 예술적인 측면에서는 아직 미비한 생각이 든다. 현재 지하철은 우리 사회에 커다란 교통수단의 하나로 차츰 자리 잡아가고 있다. 이는 이용자에게 단순한 교통수단의 역할뿐만 아니라 하나의 새로운 문화 공간으로 이용될 수 있게 되었다. 이러한 측면에서 현대에 이르러 지하철 벽화에 대한 관심이 고조되고 있으나, 지하철 공간에서의 일러스트레이션 벽화는 그 역할을 제대로 못하고 있는 실정이다.

이에 본 연구는 외국의 성공한 사례와 국내의 지하철 벽화에 나타난 일러스트레이션을 비교 분석하여 우리나라 지하철 벽화에 대한 문제점과 방향성을 제시하여 새로운 문화 공간에 대한 관심을 고조시키고 일반 대중에게 쾌적한 환경과 심미성을 부여하여 지하철 문화의 새로운 이미지를 구축하고자 시도했다. 또한 앞으로 제작될 지하철 벽화에 대해 행정적으로나 실제 제작적인 측면에서도 재료, 표현내용, 표현방법, 색채 등에 보다 계획적이고 전문적인 의도 하에 이루어지기를 기대한다.

(Abstract)

I think that South Korea's subway system is technologically advanced like industrialized nations compared to its short history of twenty-six years old, but it is still a little behind in terms of artistic point of view.

But, as the subway system is becoming to one of the major transportation, the subway passengers can use not only transportation but also new cultural space. In term of this view, many people are getting interested in the subway murals these days, but the murals in the subway system have been produced inconsistently, so the function is not efficient.

Therefore, I compared and analyzed the illustration on the Korean subway murals and successful cases of foreign countries, so I tried to indicate the problems and directions on the Korean subway murals. And I also made a try to stimulate the interest on the new cultural space and provide a pleasant atmosphere and an aesthetic sense. And I expect that near future subway murals will be produced well-planned and professional way even on line aide of administrative and real production for the consents of expression, method of expression and colors.

(Keyword)

Mural Illustration

1. 서론

1-1. 연구목적

산업의 발달로 인한 인구의 도시 집중화 현상은 새로운 대중 교통을 요구하게 되었고 이에 지하 공간을 이용한 지하철이 영국에서 최초로 생겨났다. 지하철은 다른 교통 수단과 달리 짧은 시간에 많은 사람을 이동시킬 수 있는 장점이 있는 반면, 지하라는 인위적인 공간 형성과 지하의 폐쇄감, 압박감을 대중에게 준다. 이러한 요소를 줄이기 위해 지하 공간에 벽화가 제작되기 시작했으며 지하철 공간에서 많은 시간을 소비해야 하는 현대인에게 좀더 나은 인간적이고 아늑한 분위기를 조성하고자 한다. 이미 선진국에서는 오래 전부터 지하철 공간을 예술적 공간으로 승화시키는 노력을 하여 왔다. 기존에 제작된 지하철 벽화의 일러스트레이션은 공공미술로서 지하의 암울한 분위기를 한결 부드럽게 만들어가고 있는 실정이다.

우리나라의 경우 1974년 서울의 지하철 1호선을 출발로 최근에 부산, 대구, 인천의 순으로 지하철이 개통되고 있는 실정이다. 지하철 벽화에 대한 개념은 우리나라에서 인구밀도가 가장 높은 서울 지역에 처음으로 지하철이 생기고 벽화가 제작되면서 최근에 서서히 그 체계성과 필요성이 인식되고 있다. 이에 반해 대구, 인천 지역의 경우 지하철 벽화는 그 존재의 개념이 아직 미비한 실정이다. 그리고 이에 대한 표현 내용의 선정, 표현 방법, 색채 계획이 서구에서처럼 체계적으로 이루어지고 있지 않은 실정이다. 특히 색채는 대중에게 심리적인 영향을 직접 전하므로 매우 중요하다. 또한 벽화의 내용은 공공 미술 우선시 해서 그 작품이 다수의 사람들이 만족할 수 있는 것으로 선택되어야 할 것이다.

기존의 지하철 벽화는 여러가지 시각조형물로 표현되어 있으나 본 연구에서는 많이 사용되고 있는 일러스트레이션을 중심으로 살펴보고자 한다. 그러므로 우선 일러스트레이션에 대한 개념을 이해를 하고 다음으로 현존하고 있는 우리나라 지하철 벽화중 서울을 중심으로 조사하고, 이를 미국 뉴욕의 지하철 벽화와 비교 분석하여 연구하고자 한다. 이러한 결과를 토대로 앞으로 제작될 지하철 벽화에 대한 새로운 방향성을 제시함과 동시에, 우리나라 지하철 벽화의 미적 관심을 고조시켜 대중에게 심미성과 공감대를 부여함으로써 지하철 문화의 새로운 이미지를 구축하는 것을 그 목적으로 한다.

1-2. 연구범위 및 방법

우리나라 지하철은 26년의 짧은 역사를 지니고 비약적인 교통의 발달로 이루어져 왔다. 이러한 지하철은 대중교통의 커다란 핵심 역할을 해내고 있다고 해도 과언이 아니다. 이에 비해 지하철 벽화에 대한 개념은 아직 정립되지 않고 있는 형편이다. 그러므로 본 연구에서는 우리나라와 외국의 지하철 벽화의 사례를 조사 분석하여 지하철 벽화의 새로운 방향을 제시하고자 한다.

연구 범위는 우리나라에서 가장 인구 밀도가 높고 지하철이 처음으로 생긴 서울을 선택하였고, 그 중에서도 최근에 건설된 5호선을 비롯하여 현재까지 벽화가 많이 존재하는 있는 1호선, 2호선, 3호선을 대상으로 선정하였다. 외국의 사례로는 미국의 New York의 IRT노선의 지하철역을 중심으로 하였다. 연구 방법은 문헌 조사, 직접 현지 답사 및 이를 통한 사진

자료를 수집하여 비교 분석하였고, 미국의 경우는 현지 답사에 어려움이 있으므로 Internet을 통한 자료를 활용하였다.

2. 이론적 배경

2-1. Illustration의 정의

일러스트레이션의 의미를 간단하게 설명하기란 그리 쉬운 일이 아니다. 미술사에서 볼 때 일러스트레이션은 선사시대의 동굴 벽화에서부터 현대에 이르기까지 많은 변천이 이루어졌다. 그리고 그 활용범위도 대단히 광대하다. 일러스트레이션(illustration)의 사전적 의미는 '조명한다' '밝게 한다' '분명하게 만든다'이다. 일반적으로 글의 이해를 돕기 위해 그리는 도표나 그림 등이라고 설명할 수 있다.

이러한 사전적 의미를 더욱 발전시켜 어느 학자는 모든 시각 예술은 그 자체로서 하나의 의미를 표현하고 있다. 그러한 이미지들이 특별한 정보를 전달하는 수단으로 쓰일 때 그 예술 형식을 일반적으로 일러스트레이션이라고 부른다.¹⁾

그러나 미술의 학문적인 의미에서는 이를 순수미술 안에서 전통적인 인체묘사를 드로잉이나 페인팅(Painting)에 의해 타인을 위해 텍스트와 함께 실려 출판되는 것을 목적으로 만들어진 그림 또는 어떤 특정한 용도를 위해 주문에 의해서 만들어진 그림도 일러스트레이션이라고 한다. 스티븐 헬러(Steven Heller)와 리타 탈라리코(Lita Talarico)가 쓴 <북 디자인 캐리어(Book Design Career)>에서는 일러스트레이션을 정의하기를 '페인팅 이나, 드로잉, 콜라주나 각종 이미지의 형상들을 장식을 위해서 또는 글과의 다리역할을 위해 쓰이는 것'이라고 말하고 있다.²⁾

일러스트레이션의 역사를 광의로 살펴보면 선사시대의 동굴 벽화에서 동물을 위주로 한 그림이 문자의 사용 대신 의사전달의 소통으로 표현되었으며 이집트 파피루스 그림, 그리스도자기에 나타난 표현이나 모자이크 타일을 이용한 벽화 등 시대의 흐름에 따라 나타난 여러가지 방법으로 일러스트레이션의 발달을 가져 왔다.

위의 정의들을 살펴보면 공통적인 요소를 발견할 수 있는데 그것은 바로 일러스트레이션이 전달의 매개체역할을 한다는 점이다. 일러스트레이션이 그림이라는 뿌리로 비롯되었지만 순수미술이 작가의 개인적인 감정을 표현하는 것에 비해, 일러스트레이션은 그 시대, 그 사회를 살아가는 동시대인들의 공통적인 감정을 표현해야 한다는 것을 알 수 있다.

지하철 벽화에 나타난 모든 시각 조형물이 일러스트레이션의 범주에 속하는 것은 아니다. 그러나 시대의 변천에 따라 현대에서는 지하철이라는 지하 공간에서 그 시대의 감정과 도시의 특성을 살린 지하철 벽화로도 표현되었다고 생각할 수 있다.

그러므로 지하철 벽화에 나타난 일러스트레이션은 갑자기 나타난 미술의 한 유형이 아니라 그 근원은 인류가 시작된 오랜 역사 속에서 자연스럽게 발달되어져 지금에 이르렀다고 볼 수 있다.

2-2. 지하철 미술의 발생

19세기 후반 도시발달에 따른 인구의 도시 집중 현상으로 고

1) Terance Dalley. Illustration and Design. P.48(1959)

2) 앤드류 장. 일러스트레이션의 세계. 디자인 하우스. P.80(1993)

속·대량의 운송 수단을 필요로 하게 되었다. 그 해결 방법의 하나로 1863년 영국 런던에서 세계 최초로 지하철이 개통되었다. 프랑스 파리의 경우 1910년부터 1913년에 걸쳐 액토르 기마르(Hector Guimard)가 파리의 지하철인 메트로(Metro)의 입구를 디자인했는데, 이는 프랑스의 '좋은 시대(belle époque)'를 상징하는 존재가 되었다.

미국의 워싱턴 메트로(Metro)는 회화적 표현이나 장식적 마감보다는 시공 스케일에서 기술적 역량을 과시함으로써 모더니티를 극대화하는 기능주의를 표현했다. 뉴욕 지하철이 1900년에 역사 미관장식을 위해 50만 달러의 예산을 배정했던 사례에서 볼 수 있듯이, 초기 시스템의 운영자는 19세기 철도 터미널의 선례를 좇아 디자인을 신분 표현의 주요 수단으로 인식했다. 철도 터미널들이 도시를 등지고 선으로 된 대형 출입구를 갖추고 주변에 상징적인 조각을 설치하여 국가의 신화와 지배 구조를 새롭게 표현했다는 점에서 런던, 시카고, 뉴욕 등지의 메트로(Metro)는 그것을 주제로 했다.³⁾

서울의 경우, 1974년 1호선이 개통되고 1983년에는 2호선이, 1985년에는 3호선이 완전 개통됨으로써 본격적인 우리나라의 지하철 시대를 맞이했다. 그런데 고속·대량의 교통 수단으로 발생한 지하철은 지하 공간에 이루어짐으로써 많은 환경 문제와 인공적인 공간 형성으로 인한 비인간적이고 음산한 분위기와 폐쇄공포증 등을 유발하여 이용자에게 심리적 불안감을 주었다. 이를 해소하기 위한 방안의 하나로 지하철 공간을 미적 공간으로 승화시켜 공공 부문의 지적, 예술적 수준을 드러낼 수 있는 매체로 활용하려는 움직임이 발생했다.

이러한 움직임에 맞추어 벽화의 제작이 2호선에서부터 시작하여 3호선의 대부분의 역에 제작, 설치되었다. 이러한 벽화는 세월의 흐름에 따라 훨씬 장식성이 증가하게 되었으며 이용자들은 교통 수단의 하나인 지하철을 미적인 수단으로도 인식하게 되었다.

2-3. 지하철 벽화의 기능

지하철 벽화는 공공미술의 일부로써 대중교통시설을 시각적으로 더욱 매력적이게 만들고 시설의 차별성을 강조하거나 긍정적인 이미지를 살린다.

첫째, 지하철 벽화는 위치를 파악하기 어려운 지하공간에서 방향 제시를 하는 기능을 갖게 된다. 이동자들에게 거리의 이름을 모자이크해 벽에 나타내거나 색띠, 그래픽 심볼은 방향 제시를 쉽게 만든다. 미국의 지하철의 경우 역마다 다른 색띠의 모자이크 벽화 장식이 있어 사용자가 지금 어디에 있는지를 쉽게 파악하게 한다.

둘째, 벽화는 단순히 벽면을 장식하는 것이 아니라 그 지역의 특성이나 역사를 예술로 승화시키는 역할을 한다. 궁극적으로 환경의 질을 개선하는 환경미학적 기능을 갖는다. 폐쇄적이고 차가운 느낌의 지하공간에서 벽화는 주변환경을 주도적으로 미화시켜가며 보다 인간적인 환경으로 유도한다.

셋째, 지하철 벽화는 공공성의 기능을 갖는다 쉽게 미술을 접하지 못하는 대중에게 환경미술의 형태로 대중에게 의사소통 매체로서의 역할을 한다.

네째, 지하철 벽화는 공동체 소유의식을 높이는 기능을 갖는다.

지하철 벽화는 그 지역마다 특징에 맞게 제작되기 때문에 다른 환경미술과는 달리 지역공동체 의식을 높인다. 그 예로 리 브로즈골드(Lee Brozgold)와 41번가(크리스토퍼가) 공립학교 학생들이 함께 만든 4개의 모자이크 벽화를 들 수 있다.⁴⁾ 현대처럼 분절된 도시구조를 가진 system에서는 지하철 벽화의 공동체 소유의식의 부여는 개인에게 그 지역에 소속감을 부여한다.

이렇듯, 지하철을 단순히 하나의 교통수단으로 보지 말고 하나의 미적 형태 또는 도시의 또 하나의 공간 예술적인 측면에서 볼 필요가 있다. 지하의 폐쇄적, 기계적 공간에 좀더 인간적인 공간으로의 변형이 벽화에 의해 이루어지고 제작 또한 체계적으로 되어 지하철 벽화가 사용자들에게 심리적인 안정감으로 작용하게 해야 할 것이다.

2-4. 지하철 벽화의 특성

영국 런던 지하철의 개통을 시초로 오늘날 전 세계 고속·운송 수단의 약 2/3를 차지하고 있는 지하철은 우리나라에서도 생활 영역에 깊이 관여하고 있다.

그러나 완벽한 인공적 공간으로 지하 동굴에서나 느낄 수 있는 심리적 압박감과 폐쇄공간에서 느낄 수 있는 소외감을 유발한다. 그리하여 현대사회의 인위적인 도시구조 속에서도 가장 비인간적인 요소를 노정하고 있다.⁵⁾

이러한 역기능에도 불구하고 지하철은 앞으로도 계속 증설될 예정이다. 또 사람들은 더 많은 시간을 지하에서 보내게 될 것으로 전망된다. 그러므로 지하철 공간이 지니는 부정적 요인을 극소화하고 긍정적 요인을 극대화할 수 있는 방안이 강구되어야 하겠다. 예컨대 지하동굴과 같은 이미지로서의 지하철 공간을 보다 적극적으로 해석하여야 한다.

지하철 공간은 또한 많은 요소를 내포하고 있다. 빠른 속도로 움직이는 전차와 소음 및 진동, 혼잡한 승강장, 노출된 고압 전선 등은 불안감과 함께 위축감을 느끼게 한다. 많은 시민들이 이러한 심리적 부담 없이 안심하고 지하철을 이용하게 하기 위해서는 지하철이 지니는 위협적 환경을 보다 안정적인 공간으로 만들어 인간과 친밀한 환경으로 바꾸어 나아가야 할 것이다.

이러한 요소를 보완하기 위해 현재 지하 광장의 쇼핑몰 형성, 연주회 등 다양한 행사를 연출하여 보다 많은 사람들에게 좀더 친숙하고 편안한 장소로 인식을 바꾸어 가고 있다.

3. 지하철 벽화에 나타난 일러스트레이션 연구

지하철 벽화의 실제적인 표현은 내부 공간 형태와 더불어 실내의 분위기에 특징을 주는 요소가 된다. 또한 지하철 벽화는 2차원적인 평면이 캔버스가 되어 여러 가지 예술 표현을 구체화할 수 있다. 지하철 벽화의 그림은 대중과 의사소통을 이루는 시각 언어로써 그 표현중의 하나가 일러스트레이션이다.

지하철 벽화의 역사가 깊은 서구의 경우 벽화의 내용을 사실적으로 묘사하거나 그 지역의 특성과 연계하여 많은 일러스트가 지하철 벽화에 사용되었다.

4) 맬컴 마일스. 미술·공간·도시. 학교재. P.218(2000)

5) 권순임 「지하철 공간 디자인에 있어서 이용자 중심 접근 방법에 관한 연구」 홍익대학교 학위 논문 P.4(1995)

2) 맬컴 마일스. 미술·공간·도시. 학교재. P.219(2000)

지하철 벽화는 제작 의도에 따라 재료, 표현의 내용, 표현 방법, 색채를 조화시켜 단순한 지하 표면을 매우 활기찬 분위기로 이끌어 주기도 하며 또한 새로운 공간을 탄생시키기도 한다. 특히, 색채의 표현은 무엇보다도 중요시되며 지하철을 이용하는 승객들에게 무엇보다도 직접적인 시각적 효과를 크게 줄 수 있다고 생각한다.

지하철 벽화의 일러스트레이션과 그 구성 요소를 중심으로 외국의 사례로 미국의 뉴욕과 국내의 사례로는 서울을 중심으로 보다 구체적으로 살펴 보고자한다.

3-1. 외국의 사례(New York)

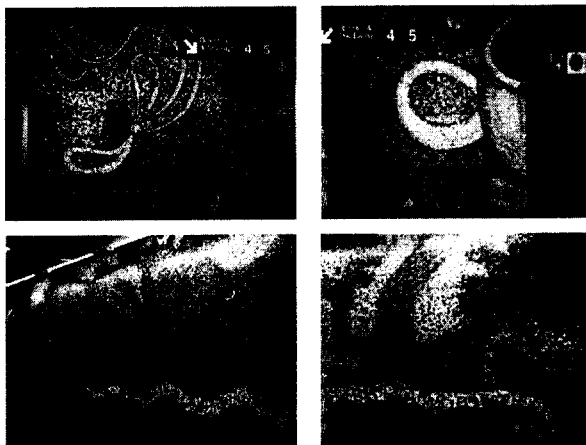
미국 뉴욕의 경우 IRT노선의 지하철역을 중심으로 조사하고, 직접 자료수집의 어려움이 있어 인터넷을 통한 자료 44점을 선정 분류하여 살펴보고자 한다.

뉴욕은 미국의 뉴욕교통 정책국 MTA (New York Metropolitan Transit Authority)가 1981년부터 '1%의 예술 정책'에 따라 뉴욕 지하철 채신 작업을 시작했으며 이러한 노력의 소산으로 범죄적인 이미지의 지하철을 다시 시민이 이용하는 대중 교통수단으로 만들었다. 이러한 성공사례는 브루클린역 (Brooklyn)과 Pen역을 중심으로 보여 주었다.⁶⁾

재료면에서 미국 지하철의 벽화는 초기에 타일을 주재료로 많이 사용하였다. 뉴욕 교통 정책국 MTA(New York Metropolitan Transit Authority)가 지하철 벽화의 재료로 자기질 혹은 대리석 타일을 거의 96% 사용한 것을 보면 알 수 있다. 타일은 재료로서 사용의 지속성과 색의 변질을 막아 주는 이로움이 있다. 그러므로 벽화 하나 하나가 모자이크 자기성 타일로 이루어져 있다. 이러한 재료의 선택은 시민에게 지하철 초기의 고상하고 부의 상징을 되살렸다. 이러한 이미지 채신은 시민을 다시 지하철을 사용하게 하였다.⁷⁾

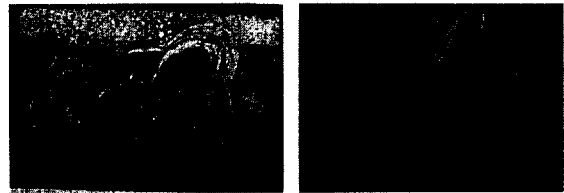
내용면에서는 그 지역의 역사가 모티브로 많이 사용되었으며 도시민의 일상생활을 많이 반영되었다. 현대인의 기호식품인 커피와 일상용품인 옷, 리본, 신발 등 일상 생활을 모티브로 표현하였다.

아래의 [그림1] 이 대표적인 예이다.

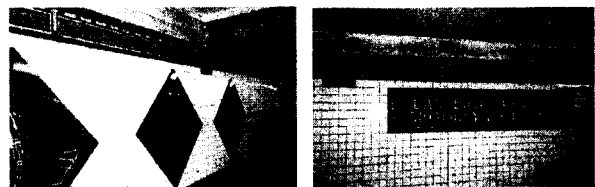

[그림1] 59th Lexington Avenue

그리고 도시가 해변으로 통하는 입구인 경우 바다의 내용이 담겨진 소재인 배, 물고기, 해변의 모습 [그림2] 을 주제로 하였다. 이러한 내용은 그 지역적 특징을 반영한다. 또 다른 하나의 예로, 현대미술관과 통하는 통로에 모던한 도형 [그림3] 을 이용한 벽화를 표현하여 그 지역의 특징을 잘 나타내기도 했다.

[그림2] Houston Street

[그림3] Eastern Pky

지하철 벽화의 일러스트레이션의 표현 방법에서는 구성적인 측면을 살펴보면 뉴욕의 벽화의 경우 대부분이 구상적인 표현으로 도시의 생활을 직접 묘사 [그림4] 혹은 일상 생활에서의 내용을 반 추상 [그림5] 으로 나타내어 대부분 벽화의 내용을 쉽게 인식하도록 표현되었다.

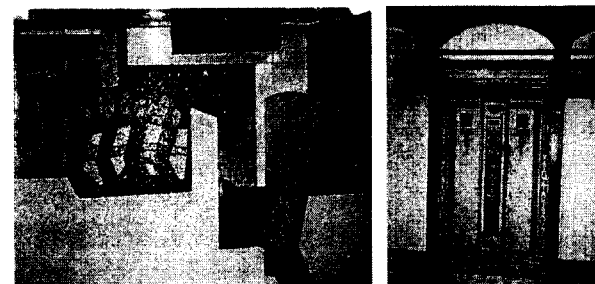

[그림4] 직접묘사

[그림5] 반추상 표현

110th Street-Cathedral Pky

그리고 배치는 좌우 대칭형보다는 나열형이 대부분이었다. 나열형 [그림6] 은 지하철이라는 공간적 특성에 맞게 그림의 흐름을 읽기 쉽게 하였다. 이러한 구도의 선택은 철저한 계획 아래 이루어진 결과라 볼 수 있다. 좌우 대칭형 구도는 symbol이나 고대의 문양을 응용한 [그림7] 에서 보여준다. 그러나 좌우 대칭형의 구도는 따분한 느낌을 가져다준다.

[그림6] 나열형

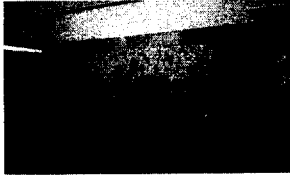
[그림7] 좌우 대칭형

110th Street-Central Park North

6) 맬컴 마일스. 미술·공간·도시. 학고재. P218(2000)

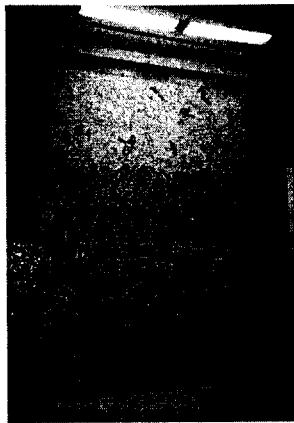
7) 맬컴 마일. 미술·공간·도시. 학고재. P220(2000)

색상의 사용은 거의 동적인 색(난색이면서高明도 색) [그림 8] 을 많이 사용해 지하의 암울한 분위기를 줄여 주는 역할을 하는데 그 역의 이름이나 방향의 표시에는 정적인 색(한색이면서 저명도 색) [그림9] 의 사용을 주로 하였다. 이러한 원색의 사용은 지하철역에 생명을 불어 넣어준다.

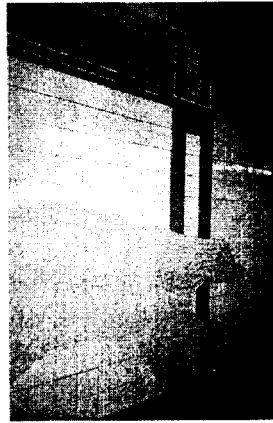

[그림 8] 동적인 색

Pen station-34th Street

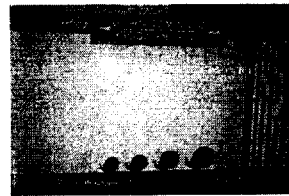
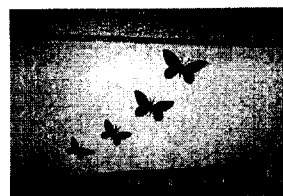
34th Street

5th Street

[그림9] 정적인 색

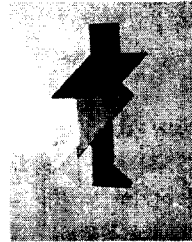
Brooklyn Station

이상과 같이 뉴욕의 지하철역을 분석해 본 결과 뉴욕 교통 정책 위원회 MTA(New York Metropolitan Transit Authority) 의 철저한 계획 아래 이루어진 결과로 뉴욕의 지하철역의 색상 계획의 통일성과 각 지역마다 그 지역의 특징을 잘 나타내었으며 작가의 선정도 지하철 작가선정 위원에서 정해서 하였기 때문에 작품의 전문성을 띄고 있다. 또한 퀸스역의 경우 작가를 그 지역의 학생으로 구성해서 공동체 의식을 높였다.⁸⁾ 그리고 일러스트 배치 또한 자유롭게 하여 읽기 쉽게 하였다.

3-2. 국내의 사례

8) 앨컴 마일스 .미술 ·공간 ·도시. 학교재. P220(2000)

우리나라의 경우 1974년 서울의 1호선 계통과 2호선의 계통을 더불어 지하철 벽화가 최초로 생겼고 지하철 미술로써 자리 잡아 가고 있는 서울을 선택하여 직접 촬영 수집한 자료 48점을 토대로 살펴보았다. 서울의 경우 1990년대에 들어 각 지하철의 이미지를 전문가에게 의뢰해서 그렸기 때문에 완성도와 그 지역과의 연계성이 비교적 체계적으로 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 재료면에서는 도깨 모자이크 타일 사용이 60% 정도이고 전통 문양을 사용 표현하기 위하여 전의 사용과 석기질 타일의 사용도 10~20%정도 찾아 볼 수 있었다. 또한 벽화 중 추상적인 경우 플라스틱의 사용한 예 [그림10, 11, 12] 에서 볼 수 있다.

[그림10] 추상의 상세

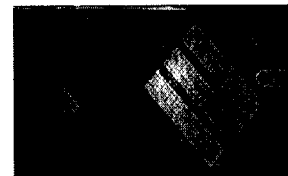
[그림11] 김포공항

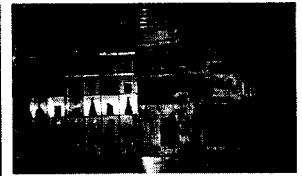
[그림12] 광화문

재료는 비교적 그 내용에 따라 선택되었으며 재료의 응용보다는 그대로의 사용이 이루어진 것을 볼 수 있다.

내용면에서 보면 지역적 특성 혹은 역사성이 거의 40%를 차지하고 있었다. 그 대표적인 예로 독립문 [그림13], 광화문 [그림14], 충무로 [그림15], 종로 [그림16] 의 벽화를 들 수 있다. 독립문의 경우 태극기를 구성적인 방법으로 시원스럽게 벽면에 표현하였고, 종로의 경우 “종로”의 역사적 의미를 벽화에 나타내었다.

[그림13] 독립문

[그림14] 광화문

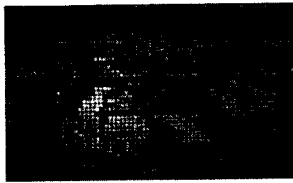
[그림15] 충무로

[그림16] 종로3가 육의전

지하철 벽화 일러스트레이션의 표현 방법 면에서 최근에 제작된 벽화의 경우 반추상 혹은 추상이 주류를 이루며 입체보다는 평면이 많다. 이에 비해 사실적인 묘사는 역사적 사실을

나타낼 때 많이 사용한 것 같다. 그리고 추상적 기법을 사용했더라도 거의 대부분이 좌우 대칭형 [그림17]의 구조보다는 나열형 [그림18]이 주류를 이루었다.

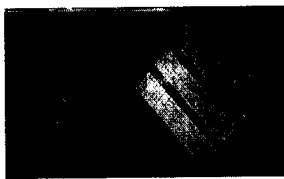

[그림17] 서울역

[그림18] 종로3가

색채의 사용은 Sign 및 방향을 표시하는 선을 제외하고는 동적인 색(난색이면서 고명도 색) [그림19, 20]을 벽화에 주로 많이 사용해 지하철 이용자에게 정적인 공간의 구성보다는 동적인 공간 구성을 만들어 주었다.

[그림19] 독립문

[그림20] 홍대

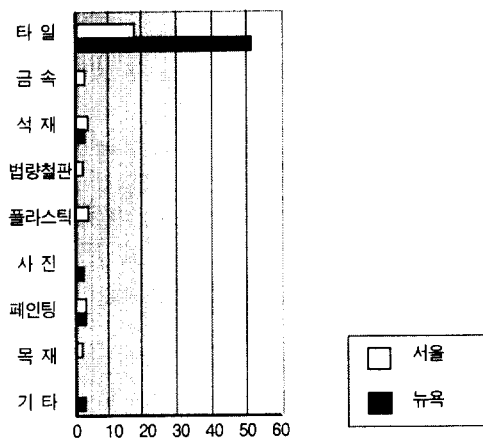
이상에서 본 바와 같이 우리나라의 경우 역사성을 강조하거나 국가 상징물을 표현해 우리의 독창성을 만들려고 노력한 부분이 많이 보인다. 그러나 최근에 제작된 것일수록 현대적인 표현을 많이 하고자 한 것 같다.

3-3. 비교분석

미국 뉴욕과 서울에서 나타난 지하철 벽화의 일러스트레이션을 수집한 자료를 가지고 일러스트를 구성하는 요소인 표현재료, 표현내용, 표현방법, 색채의 순으로 구분하여 구체적으로 비교 분석하고자 한다.

(1) 지하철 벽화의 일러스트레이션의 표현 재료

뉴욕과 서울의 분석 결과를 [도표1]에서 볼 수 있는데 분석한 결과 미국의 지하철의 약 90%정도가 대리석 모자이크타일이나 자기질 타일의 이용은 특이할 만하다. 뉴욕의 대부분 지하철 벽화는 모자이크 타일로 이루어졌다.

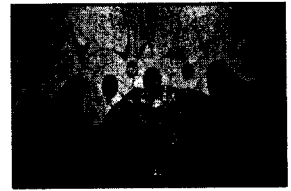

[도표1] 재료분석

서울의 경우에는 도재 모자이크 타일의 사용이 약 60%정도 사용되고 있으며 또한 우리 나라 특유의 전통 문화를 나타내기 위해서 전의 사용과 석기질 타일의 이용도 특이할 만하다. 뉴욕시의 경우 플라스틱 사용은 찾아 볼 수 없었지만 서울의 경우 아래 4작품 [그림 21, 22, 23, 24]이 현대적 느낌을 주는 추상화에 이를 사용하였다. 서울과 미국의 작품에 사용된 페인트는 지하철 벽화의 질을 저하시키는 작용을 했다. 이에 반해 광화문에 사용된 석기질 타일은 그 지역의 분위기를 고풍스럽고 독특한 이미지를 형성하였다.

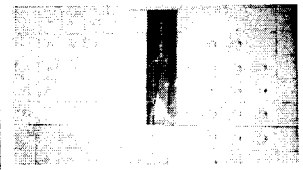
[그림21] 김포공항

[그림22] 목동

[그림23] 김포공항 통로

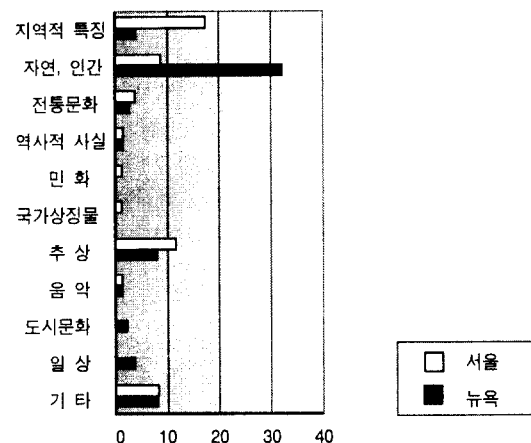

[그림24] 신촌

서울과 뉴욕을 비교해 보면 뉴욕은 대리석 모자이크 타일로 거의 모든 벽화를 구성하였다. 이러한 단일한 자료의 사용은 그 도시의 독특한 이미지를 이루고 있다. 이에 비해 서울의 경우 우리 정서에 맞는 석재의 사용이나 석기질 사용의 벽화는 우리 고유의 이미지 형성에 도움이 되었다. 이러한 두 도시의 사례를 보면 무분별한 자료의 사용이나 구성은 오히려 지하철 벽화가 이용자에게 시각적 공해를 가져다 줄 수 있다. 그러나 단일재료의 사용으로도 그 도시 이미지를 잘 나타내기도 하지만, 한편으로는 그지역과 문화에 맞는 다양한 재료 선택 및 개발도 지하철 벽화의 표현과 이미지 향상에 필요하다고 하겠다.

(2) 지하철 벽화의 일러스트레이션의 표현 내용

서울과 뉴욕 지하철 벽화의 내용은 아래 [도표2]에서 보는 바와 같이 지역적 특징이 그 지역의 벽화에 모티브로 많이 사용되었는 것을 알 수 있다.

[도표2] 내용 분석

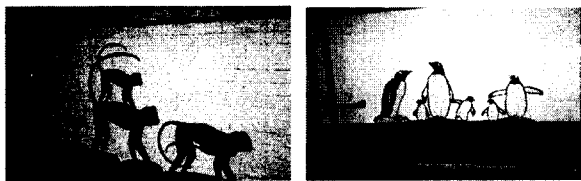
뉴욕의 경우 박물관과 연결된 입구의 지하철 벽화는 모던하면서도 그 박물관의 성격을 잘 묘사하였다. 바다로 통하는 입구의 경우 물고기, 배, 바다가 담겨진 내용의 벽화를 제작하였고, 대부분 그 지역과 연계성 있는 벽화의 제작이 체계적으로 이루어졌으며 도시 문화나 일상 생활을 소재로 선택되어져 있는 것을 볼 수 있다. 반면 전통 문화를 소재로 한 벽화는 거의 없었다.

서울의 경우는 전통적 문화를 소재로 하거나, 지역적 역사적 연관성이 있는 것을 많이 볼 수 있었다. 그 대표적인 예로 충무로, 종로, 독립문을 들 수 있다. 충무로의 경우 그 지역의 특성인 영화를 주제로 했다. 종로 1가의 벽화인 경우 종로는 옛날 유기상의 중심가라는 역사적 의미를 벽화의 내용으로 표현했다. 독립문의 경우 태극기를 구성적 방법으로 역 벽면에 나타내 독립문 역의 이미지와 그 일치성을 보였다. 그 외에도 광화문, 홍대, 신촌을 들 수 있다.

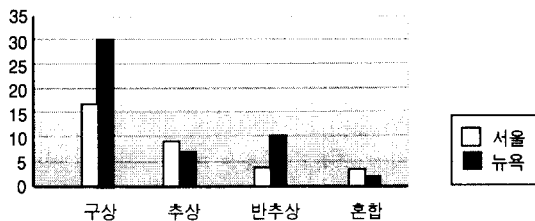
위와 같이 표현 내용면에서는 뉴욕의 경우와 서울의 경우는 상반된 이미지를 보여 주었다. 그러나 두 도시 모두 그 지역의 역사나 특징이 독특한 역의 이미지를 나타내고자 노력한 점을 알 수 있었다.

(3)지하철 벽화의 일러스트레이션의 표현 방법

표현 방법에서는 뉴욕이 서울보다 구상의 비율이 높으며 동물이나 도시 생활을 묘사할 때는 거의 사실적인 표현 기법을 사용했다.

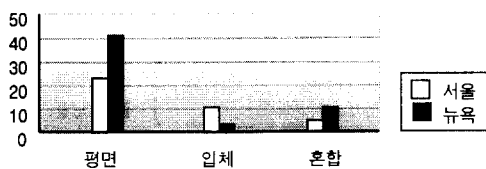

[그림25] New York

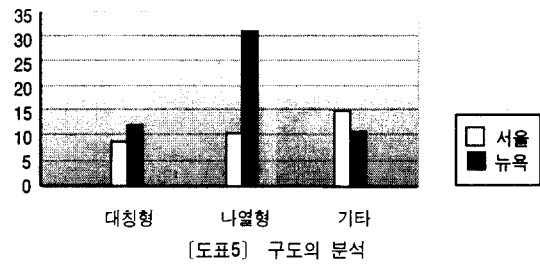
[도표3] 표현구상 분석

구성적인 면을 [도표3]에서 보면 대부분이 구상적인 표현이고 추상이나 반 추상적인 표현은 뉴욕시의 도시 생활의 묘사나 일상 생활 묘사에 많이 사용되었다. 서울시의 경우 현대 시설물인 김포공항 벽면 장식에서 추상 혹은 반추상의 작품이 있다. 그리고 입체보다는 [도표4]에서 보여 주듯이 평면적인 작업이 뉴욕이나 서울 모두 그 주를 이루었다.

[도표4] 표현방법 분석

그리고 아래 [도표5]에서 보는 바와 같이 좌우대칭형의 구도보다는 평면적 흐름으로 쉽게 볼 수 있는 나열형이 대부분을 차지한다.

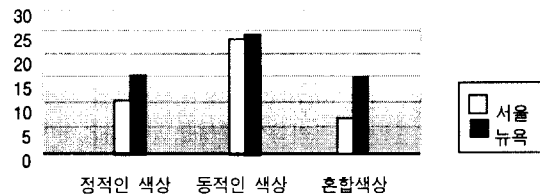

[도표5] 구도의 분석

좌우 대칭형의 구도는 뉴욕의 경우 지하철역의 symbol이나 sign system에서 많이 찾아 볼 수 있었다.

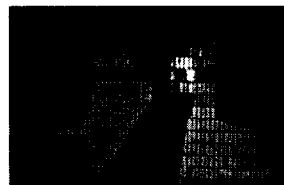
(4)지하철 일러스트레이션의 색채 표현

색채의 경우 지하의 암울한 분위기를 좀 더 인간적인 측면으로 느끼기 하기 위하여 정적인 색보다는 동적인 색 즉 원색에 가까운 색을 많이 사용하였다는 것을 아래 [도표6]에서 알 수 있다.

[도표6] 색채표현 분석

동적인 색의 대표적인 예는 홍익대학교 앞 지하철 벽면의 일러스트 [그림26]를 들 수 있으며 뉴욕의 경우는 브루클린역 [그림27]과 퀸스 지하철을 들 수 있다. 이러한 원색의 사용은 지하의 폐쇄 공간을 사용자에게 심리적 쾌적감과 활동적인 느낌을 준다.

[그림26] 홍대역

[그림27] 브루클린(Brooklyn)역

이상 서울과 뉴욕의 지하철 벽화의 일러스트레이션을 비교 분석하여 보았다. 그 결과 뉴욕의 경우는 체계적인 계획 하에 제작되어 그 역의 이미지 형성과 주변의 공동 의식을 잘 반영한 것을 알 수 있었고, 서울의 경우는 각 역마다 역사성과 특징을 고려하여 벽화를 제작하는 경우가 많았다.

3-4. 문제점 및 개선 방안

앞에서 살펴 본 지하철벽화의 일러스트레이션을 재료, 표현 내용, 표현 방법, 색채 계획으로 나누어 국내·외 사례를 비교 분석 해본 결과 다음과 같은 문제점 및 개선방안을 얻을 수

있었다.

첫째, 지하철 벽화의 표현 재료면에 있어서는 대부분이 타일의 사용이 많았으나 단일재료보다 다양한 개발 및 활용이 요구된다. 이는 각 지역의 특성 및 문화에 맞는 재료의 활용이 보다 나은 지하철 벽화의 표현과 이미지 향상에 필요하다.

둘째, 표현 내용 면에서는 주제의 다양성이 요구된다. 각 역마다 그 주변 지역의 역사적 상징성 및 전통문화와 연관시켜 벽화를 제작하였으나 그 외에 지역인의 공동체 의식을 가져다주고 또 하나의 새로운 문화 환경을 제공 할 수 있는 내용의 구상도 필요한 것 같다. 예를 들면 미국의 경우처럼 일반시민들의 일상생활묘사나 그 지역의 특징묘사 등이다.

셋째, 지하철 일러스트레이션의 표현 방법 면에서 살펴보면 구성의 경우 구상적인 표현이 대부분이었고 동물이나 사람이 사는 모습을 사실적으로 나타내었다. 그러나 비구상이나 추상 및 모던한 디자인도 표현하여 새로운 공간 연출의 시도도 필요하다고 본다. 그리고 좌우 대칭형보다는 나열형이 많았는데 이것은 지하철 통로가 사람이 잠시 머물다 지나가는 장소의 특징이 있기 때문인 것 같다. 벽화도 하나의 그 지역의 이미지나 의미 전달의 함축성이 있으므로 의미 전달을 위하여 그 장소의 특징에 맞게 고려되어야 할 것이다. 그리고 벽화의 구성이 입체적 구성보다 평면적 구성이 많았는데 미국 뉴욕처럼 자유로운 구성의 표현도 생동감을 주는 효과가 있으므로 앞으로의 제작 시에는 시대의 걸맞는 구성방법을 연구하여 시도하는 것도 바람직하다고 생각된다.

넷째, 벽화의 색상을 살펴보면 난색이면서 명도가 높은 색이 뉴욕이나 서울에서 대부분 사용되었는데, 이는 지하의 암울한 이미지에 밝은 색상을 사용함으로써 이용객에게 심리적 쾌적감을 가져다 줄 수 있다고 본다.

난색이면서 밝은 색은 산뜻하고 동적이며 새롭고 능동적인 이미지를 생성한다. 이와 반면 한색이면서 어두운 색은 정적이고 둔하며 수동적인 이미지를 나타낸다. 이처럼 색상의 사용은 전체 분위기 및 심리적인 것에 영향이 많으므로 신중히 연구하여 전체적인 철저한 계획 하에 사용되어야 한다고 생각한다.

4. 결론

현대의 인구의 급증과 대도시의 인구 과밀 현상은 지하철이라는 빠르고 용이한 교통 수단을 창출하였다. 하지만 지하철이라는 분위기는 사람들에게 폐쇄 공간의 이미지를 남게 하였다. 이러한 지하 미술인 벽화는 대중에게 빠르게 그 도시의 이미지 전달 혹은 자연스럽게 그 도시의 이미지 형성에 지대한 영향을 미친다. 그러므로 비록 우리나라의 지하철의 벽화의 역사가 길지 않다 하더라도 앞으로 많은 연구가 이루어져 서구의 지하철 문화처럼 계획성 있고 자연스럽게 제작되어야 할 것이다. 그리하면 지하의 거대한 공간을 이용해 우리가 전달하려는 도시의 이미지를 자연스럽게 이루어지게 하는 좋은 의사소통 수단이 될 것이다. 그러므로 지하철 벽화 일러스트레이션의 새로운 이미지 구상을 위해서는 재료, 표현 내용, 표현방법, 색채의 계획에 대한 지속적인 관심과 연구가 필요하다.

첫째, 앞에서 살펴본 문제점을 개선하여 제작된다면 기존의 우리나라 지하철 벽화가 가진 의미를 한 단계 높게 될 것이며, 내용적 측면에서는 각 역의 특색을 나타내어 줄 것이다. 또한 이러한 이미지는 우리의 고유한 역사와 지역적 특징 및 도시민의 일상생활을 일반시민이나 외국 관광객에게 자연스럽게 전해주는 매개체 역할을 할 것이다.

둘째, 표현 방법에서 구도가 단조로운 좌우대칭형 및 나열형과 더불어 자유로운 배치를 고려하면 지루하고 딱딱함에서 벗어나 지하철 이용자들의 공감대를 형성할 수 있을 것이다.

다양한 내용은 지하철역의 생동감을 줄 것이고 또한 그 지역에 사는 지역 민의 공동 의식을 높이는 효과도 가져다줄 것이다. 이러한 지하철 벽화의 일러스트의 지속적인 제작은 지하철 공간의 사용에 또 하나의 문화공간으로 자리 매김 할 것이다.

셋째, 그리고 체계적인 색상의 계획은 시민에게 심리적인 쾌적감과 각 역마다의 특징을 가져다 줄 것으로 생각된다. 동적인 색상의 사용은 현재의 텅 빈 지하철 공간을 살아있는 하나의 공간 개념으로 전환시키고 새로운 삶의 활력소가 될 것이다.

넷째, 행정적인 측면에서 행정 당국은 지하철 건설에만 급급하지 말고 지하철 벽화의 문화적인 측면에도 많은 투자를 하여 미국의 뉴욕 시와 같이 "1%의 예술 정책"이 필요하다. 지하철이 단순히 승객을 목적지까지 운반해야 한다는 기능적 측면만 고려하는 사고에서 문화적인 면도 생각한다면 지하철 문화의 새로운 이미지 구축에 이바지 할 것으로 생각된다.

미국의 뉴욕과 우리나라 서울의 사례에서 살펴보면 타도시의 많은 사례를 비교하여 살펴볼지 못한 아쉬움과 함께 지하철 벽화의 표현 중에 하나인 일러스트가 장식물이 아닌 공공미술의 기능 및 문화공간으로 개념이 바뀌어지기를 기대한다. 또한 앞으로 만들어질 우리나라 지하철 벽화에 새로운 공간 문화가 형성되어 일반 대중에게 쾌적한 환경과 미적 감각을 제공하고 공공미술에 대한 이미지를 향상시키는데 조그마한 방향제시가 되었으면 한다.

참고문헌

- 권상구 저, 시각 디자인의 기초, 미진사, 1996
- 맬컴 마일스 저, 박삼철 역, 공공미술과 도시의 미래, 학고재, 2000
- 시몬 제닝스 저, 편집부 역, 디자인의 세계, 국제, 1993

- 박영순 · 이현주 저, 색채와 디자인, 교문사, 1998
- 박상호 저, 색채의 세계, 효성, 1997
- 앤드류 장, 일러스트레이션의 세계, 디자인 하우스, 1993
- 안상수, 한국 전통 문양집(3), 안그래픽스, 1998
- Art for the wall, Furniture & Accessories, The Designer's Source Book 12 The guild
- Designing with tile & stone, vol.4 No1
- Tarance Dalley, Illustration and Design , 1959
- 권순업, 지하철 공간디자인에 있어서 이용자 중심 접근방법에 관한 연구, 홍익대학교 대학원, 1995
- 김자희, 서울시 지하철역 수퍼그래픽에 관한 연구, 숙명여자대학교 교육 대학원, 1985
- 김묘형, 전통 무늬를 응용한 타일 벽화 연구, 숙명여자 디자인 대학원, 1996
- 이인재, 서울시 지하철 벽화의 현황 및 발전 방향에 관한 분석연구, 인하대 대학원, 1993
- 이은경, 한국 전통 문양을 모티브로 한 내장 타일 디자인 연구, 이화여대 디자인 대학원, 1999
- 이지연, 한국 전통의 시각적 조형 요소를 활용한 국제공항 픽토그램 개발에 관한 연구, 한양대학대학원, 1997
- 홍영란, 지하철 역사 공간의 실내환경디자인 및 환경예술 도입에 관한 연구, 홍익대학교, 1985
- www.geometricdesigns.com/contents.html, American Traditional Indian Fashion
- www.tilefantastic.com, The tile fantastic company home page
- member.tripod.com/~sorn_one/pws/hookah.jpg, days out with the paint waters
- www.nycsubway.org/bmt/bmtbway BMT Broadway sub-way. (Manhattan)
- www.nycsubway.org/ind/8thave/IND 8th AVE./Fulton Line
- www.tilerestorationcenter.com, international tile site
- www.eneews.lycos.com/userd:www-315197662/7.0/magazine/0.3520.page type interior design magazine list